中央音乐学院图书馆藏书
E1.6/tCCb6
40273

德米特里·蕭斯塔科維奇創作的清唱剧《森林之歌》是我国音乐創作上所发生的最有意义和最令人欢快的一件大事.

苏联听众焦急地等待着这部清唱剧的演出，因为这位优秀的作曲家用他的作品，給苏联音乐艺术发展的新阶段中，党和人民向苏联音乐艺术所提出的那些巨大而有思想性的創作要求，作了个直接的回答. 因此，对这具有吸引人的新作品的这种深切的关怀是完全可以理解的.

蕭斯塔科維奇将以怎样一些新的創作手法，来实現摆在他面前的首要的政治思想任务？他是否能勇敢而坚决地改正一切創作上的錯誤？他如何将我們卓越的苏維埃时代里充滿着生气勃勃的

坚强的巨大主題，在他的作品中体現出来？所有这一系列的問題，都不能不使广大的苏联听众和我們的音乐輿論界感到激动.

淸唱剧首次演出后，在专业音乐工作者中間曾引起过激烈的爭論，这是很有意味的一件事.某些音乐家肯定地說，蕭斯塔科維奇好象已背弃了他才能中最优秀、最特出的手法，写出了一部失去他固有技巧的作品.对这些目光短淺的保守主义者和隱蔽的形式主义者們的淺見，我們将不在这里作过細的批評.好在具有这类观点的人为数不多，这一小部分人仍然存在一种看法，好象只有在蕭斯塔科維奇 1943 年-1947 年的一些交响乐曲和室內乐曲中，他的才能才得到高度和充分的发揮.事实是决不容許怀疑的，蕭斯塔科維奇在那些年代里采用了一些非常复杂和过于精巧的表現手法，这类表現手法所构成的奇异材料，如用来深刻地体現对他說来是新的思想任务时，显然是完全不适当的.我們說蕭斯塔科維奇具有才能的

原因就在于此，他理解了这一点，并且眞正勇敢地、誠摯地抛弃这种表現方式和手法，因为它們妨碍各种現实性的巨大現代主题的展开，蕭斯塔科維奇极力使自己的技巧、眞实的表現手法服从于这个崇高的創作目标.

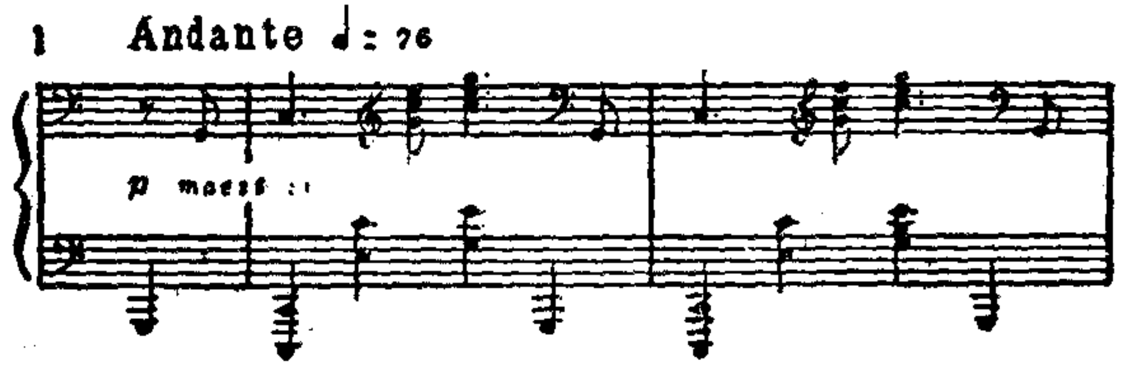
这部清唱剧已得到了极好的評价. 1946年11月26日在莫斯科音乐学院大厅举行演出时（数日前这部清唱剧曾順利地在列宁格勒举行演出），挤滿会場的听众一致向作者祝賀他創作上的胜利.

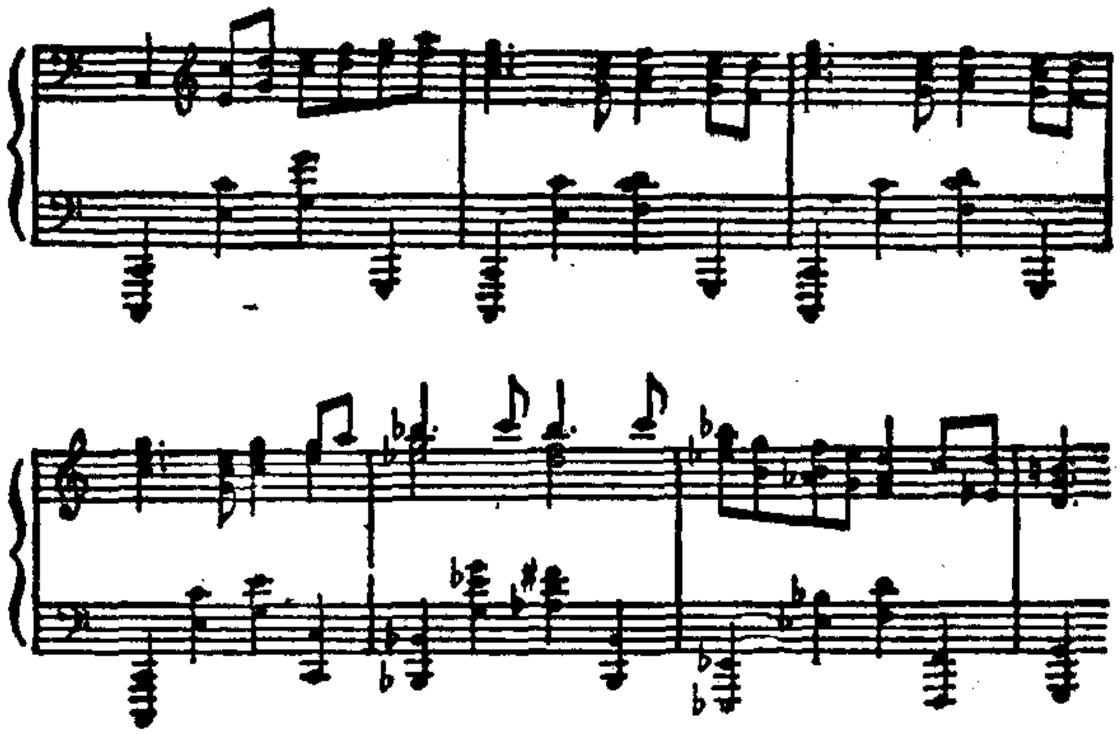
清唱剧«森林之歌»由詩人叶甫根尼·多尔瑪托夫斯基作詞，是为男高音、男低音、混声合唱、童声合唱和交响乐队写的一部作品，全曲由七个乐章組成.

第一乐章：行板(Andante)——«当战爭結束了的时候»(男低音独唱、男声合唱和管弦乐). 这首歌曲描写苏联人民胜利地結束了偉大的卫国战爭，拟訂向毁灭我們祖国田园的草原干风大举进攻的計划时的情景.

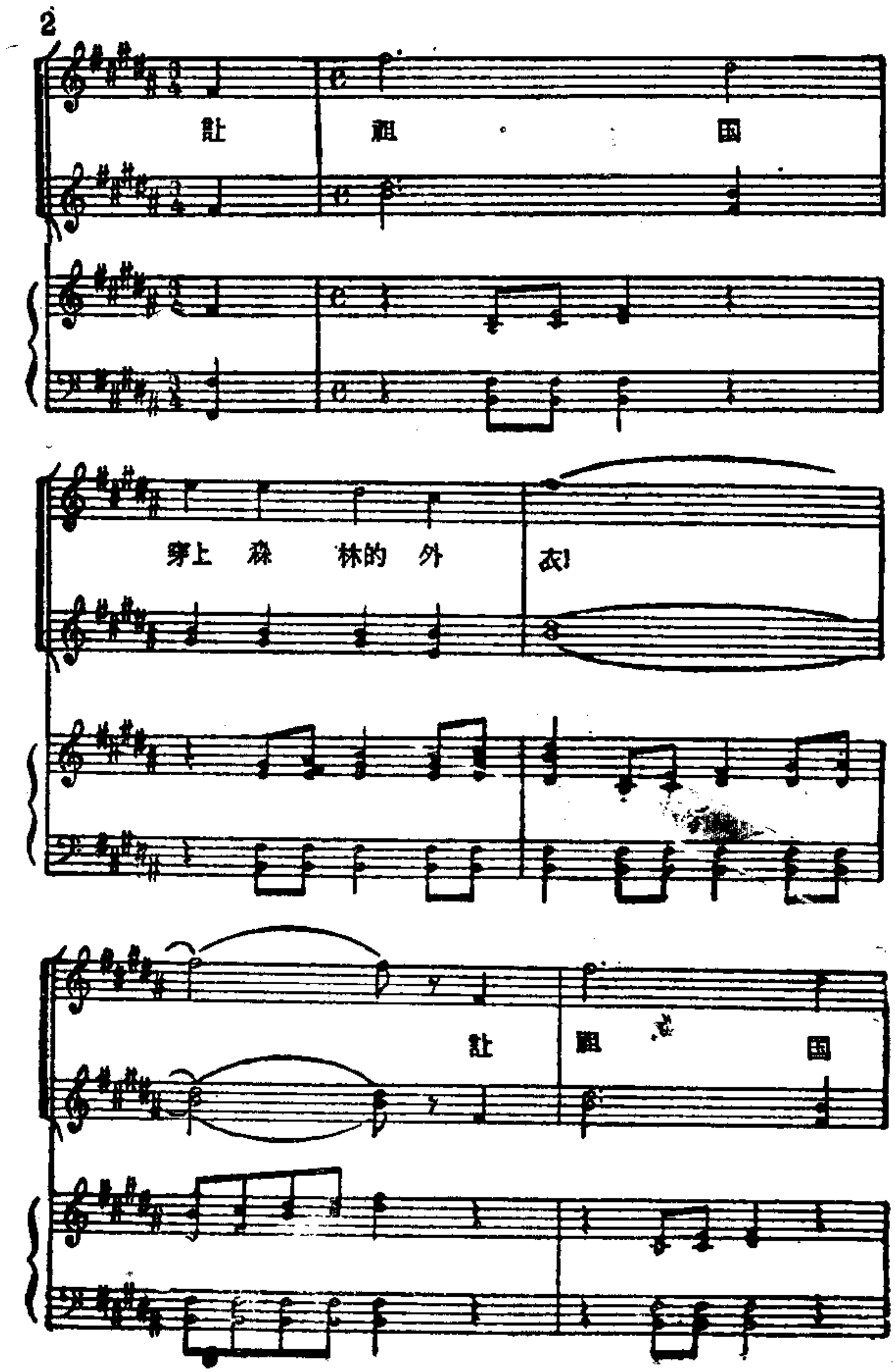
从河汽到河流，从伏尔加河到布格河，
从南到北插着一片綠色的小旗.

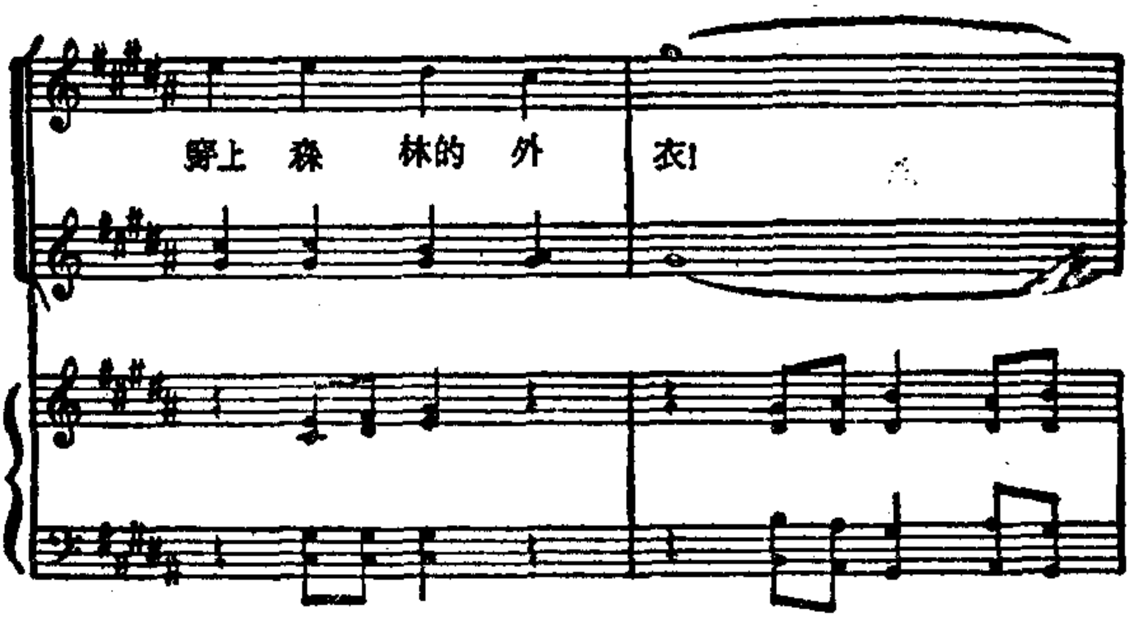
一个規模不大但具有重大意义的管弦乐序奏的主題，以明晰庄严的面貌出現．在主題安静而匀調的步伐中，使人感到一种热忱、剛毅和胜利的意志．这个主題充滿着庄严雄偉的辽闊和崇高的气概，表現出祖国辽远地方一望寬广无边的感覺．它是整个作品的主要形象，并不止一次地以各种变奏在清唱剧以后各乐章中出現．在蕭斯塔科維奇开始用旋律清晰、易于为群众理解的音乐語言进行創作后，这个具有俄罗斯民族气質的主題，可說是他創作风格中的新的特征：





第二乐章：快板（Allegro）——«讓祖国披上森林的外衣»（合唱和管弦乐队）.受到广大群众的劳动热潮所激励的苏联人，正在实現着他們偉大的理想．管弦乐序奏以精致而坚定的节奏，表达出火热的生活情景以及劳动群众的創造性的主动精神，他們正在改变着国家的面貌．接着合唱參加进来，音响变得更为丰满，在多次反复象号召性的响亮而强大的合唱呼声："要讓祖国披上森林的外衣"中，音响的丰滿性尤其显著．这种簡洁按它实际效果說来近乎标語式的写作方法，在这里可以說运用得非常恰当和正确．


2
赴 祖 国
穿上 森 林的 外 衣!
赴 祖 国



第三乐章：柔板(Adagio)——《过去的回忆》(男低音独唱、合唱和管弦乐). 按照戏剧的完整性来說，这是非常重要的一个乐章. 一幅旧俄罗斯的画面，忍受着各种苦难的瘖哑而經久不息的呻吟声，暂时掩蔽了前一乐章所表現的光輝而欢乐的形象.

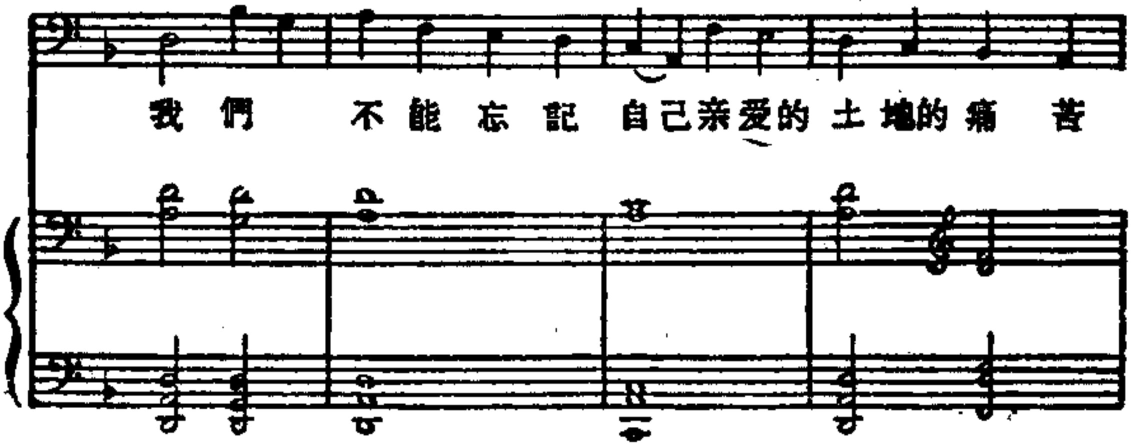
森严的、仿佛行动不自由的管弦乐朗誦調(序奏)，在人們記忆中引出一些对过去的阴郁回忆. 歌唱者的独白唱出內心中隐藏着的悲哀，叙述着农民大众不幸的命运，他們在毁灭祖国田地的酷热的干风面前束手无策.

作曲家用暗淡但却是强有力的手法，巧妙地描繪出一幅眞实的使人永远难忘的图画——无止境的人民的悲哀．这种深刻地同情人民疾苦的感情，曾体現在十九世紀俄罗斯古典艺术的偉大的代表者涅克拉索夫、穆索尔斯基、彼罗夫等人的作品中，現在又在蕭斯塔科維奇的音乐中重新得到再現，通过他的音乐以新的方式改变着面貌出現．这是很久以前的一些悲惨的情景，它与充滿着欢乐和光明的苏联人民的生活成为一个鮮明的对比．在歌曲«过去的回忆»中，作曲家显然是以穆索尔斯基的«特列帕克舞曲»（Трепак）的形象作为根据．但是穆索尔斯基对他的影响，并不表現在作曲家沿用的一些特定的风格手法上，而是表現在所有充滿深刻感情的心理描写的音乐結构上，也就是那种植根于緩慢哀伤的农民歌曲音調基础的音乐結构上．

蕭斯塔科維奇企图以俄罗斯民歌中的各种旋律形象来丰富音乐語言，这点在一系列的音調进

行中已經有所表現，我們只要举出下面所列举的歌唱者独白中的一句就可以說明.

3　男低音独唱



小提琴和长笛有表現力地表达出人民群众痛苦的呻吟，当他們奏出的悲哀呼号声强力地进入到音响的織体时，这个具有深刻心理描写的形象，它又是作曲家对戏剧性冲突通过音乐变换它面貌的一种表現. 因此这一次他沒有陷入主观的、完全是个人感受的狭隘圈子里，从而繪出了一幅現实生活中人民所遭受到的痛苦的画面.

第四乐章：快板(Allegro)——«少年先鋒队員造林歌»（童声合唱及管弦乐）. 这乐章紧跟着第三乐章演奏，中間沒有休息，作曲家用这种具有强烈說服力的方法，使一个非常重要的对比性很强

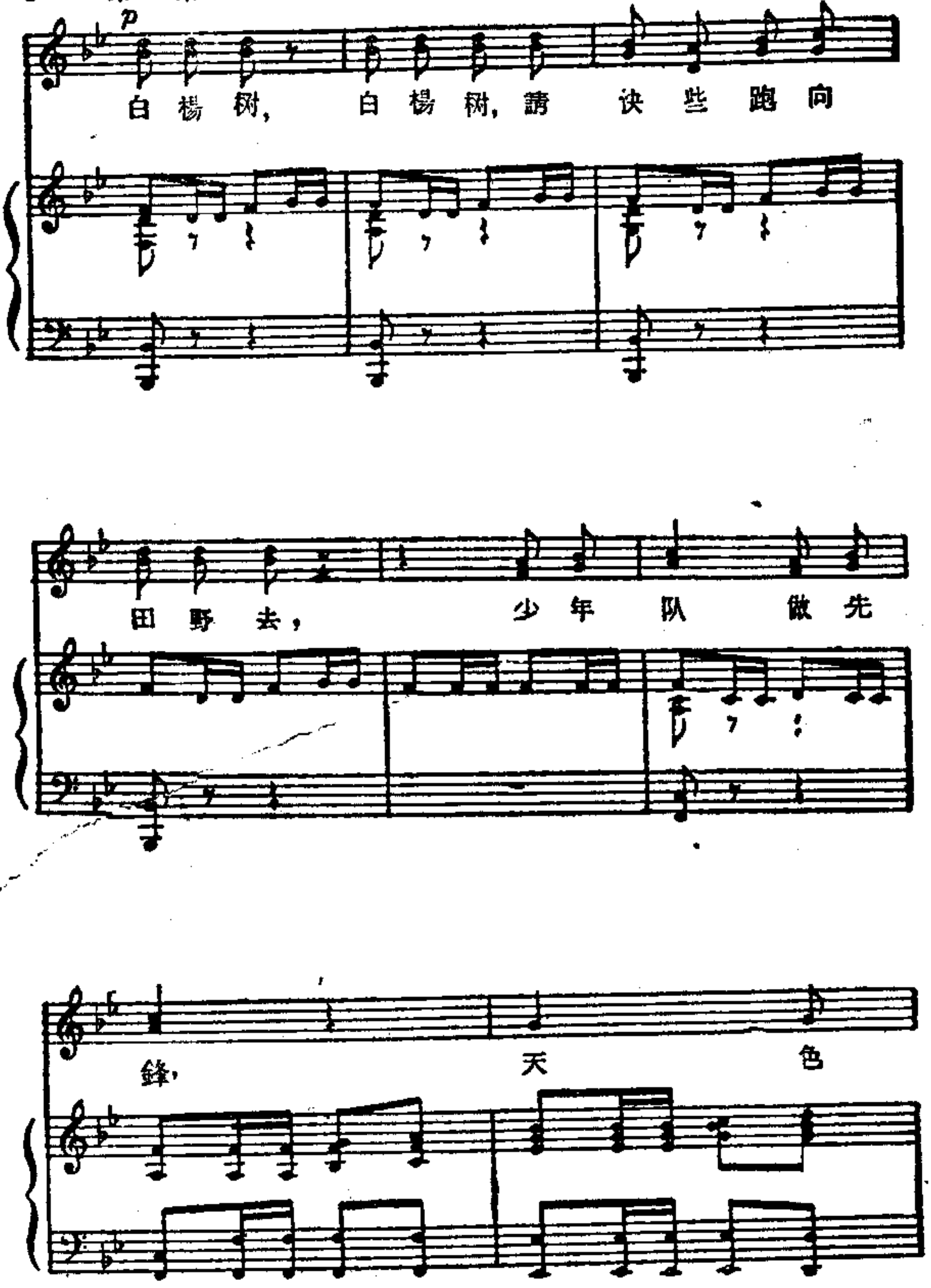
的界限突現了出来．这一界限是用来貫穿在性格上截然相反的两个乐章中間的．

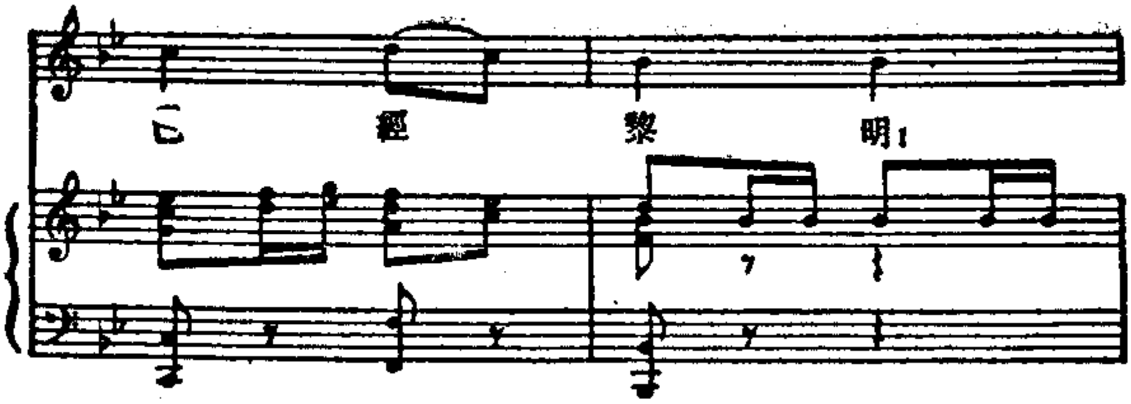
紧接着对过去阴暗的回忆以后，重又出現一个我們祖国幸福青年的欢乐主題．蕭斯塔科維奇用一些具有戏剧性的手法刻划的概括形象，把我們的感覚引入一幅生动地表現少先队員生活的风俗画中．森林的少年朋友們，充滿着劳动竞賽的热情，他們和全体人民一起，为了把我們的社会主义国家的土地变得富饒肥沃而进行着斗爭．少先队員們对他們亲手完成的培植优等防護林树苗的事业，感到非常欢欣鼓舞．少年植林家們純朴天眞的歌声，充滿孩子們的热情，象春天似地快乐地响起来了．可惜这个极受听众热爱的誘人的歌子写得太短了一点，而且在結束时使人感到有些突然．（見第 11 頁例 4）

作曲家用非常簡洁但又能感动人的手法，使这首歌曲的管弦乐伴奏富有极大的表現力．这种手法是用模仿少先队的喇叭信号和节奏清晰的小

童声合唱

4 第一、第二高音



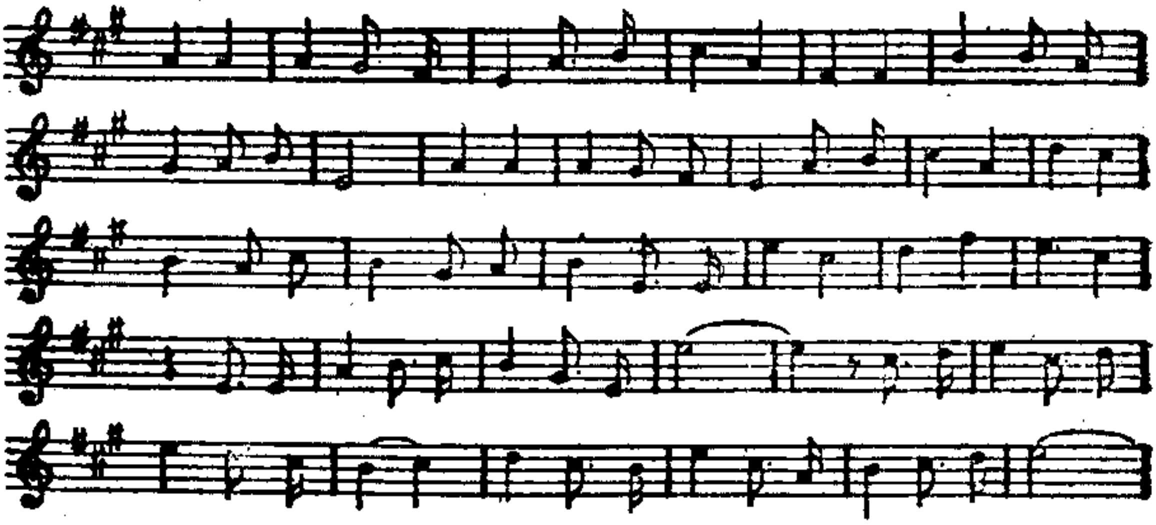


鼓声构成的. 但是歌曲的形象仍居于首要地位,上述造型性的手法毕竟还是处在次要的地位上.

第五乐章:快板(Allegro)——《斯大林格勒人在前进》(混声合唱和管弦乐)是整个作品的頂点.管弦乐的序奏(整个作品中最感动人的篇幅之一)充滿着勇迈光輝的气势,从上一乐章的伴奏中有机地加强起来,接着合唱进来.朝气蓬勃地响起斯大林格勒共青团員們的一片进行曲声,响起永远保持着軍人光荣的英雄城中的共青团員們的歌声.这首歌曲的奋发精神和坚定意志的表現在开始部分有力地打动着人們的心弦.在这首歌曲中,輕快的进行步伐的鮮明、精确的节奏和充滿感情的激动情緒,管弦乐队音响中的欢乐的光彩,以及調性对比的鮮明有着密切的結合.歌曲的旋律里,

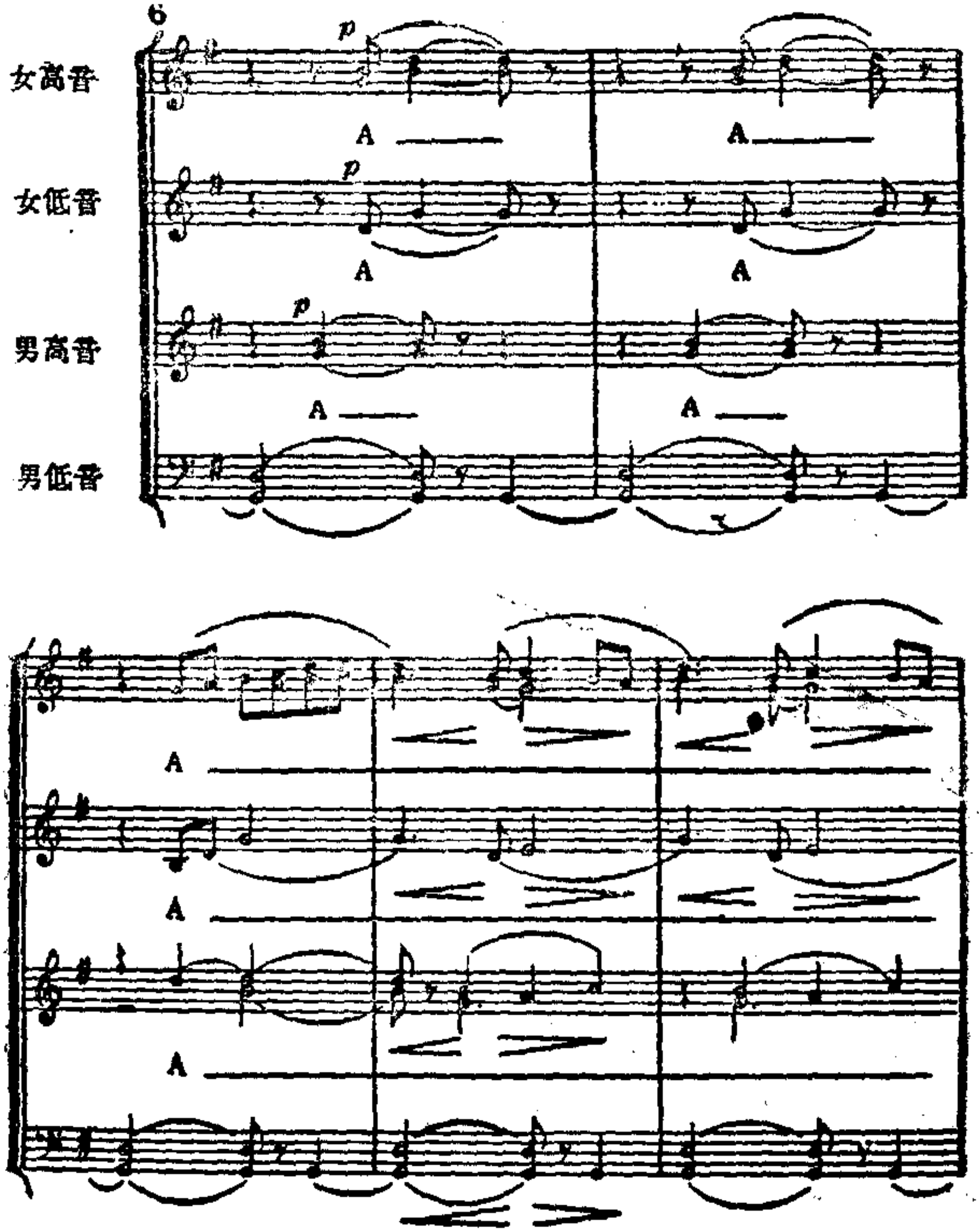
包含着最有特性的、歌頌英雄事迹的苏联群众歌曲的音調，在蕭斯塔科維奇的大型作品中，这些早先都是遭到輕視的.

5



第六乐章：慢板 (Adagio) —— «明日的散步» (男高音独唱、合唱和管弦乐). 这是一幅我們祖国不久将来的远景，在純粹抒情的构思中表达出来. «明日的散步»以它宁静、牧歌式的特点与前面几个乐章构成对比. 經过巧妙地設計的音乐，有些地方具有眞正的鼓舞性. 在表面上看来朴素的伴奏中，一个鮮明的細部时而在这里、时而在那里閃耀着光芒，柔和而明显地强調出这首乐曲中的清新的抒情气氛. 但是，这种抒情略带有含蓄

的沉思的性格，这性格却很少与民歌有联系．此外，一个詩意的、由作品的正主題构成的充滿感情的合唱引子(无歌詞)也应当特别加以注意：

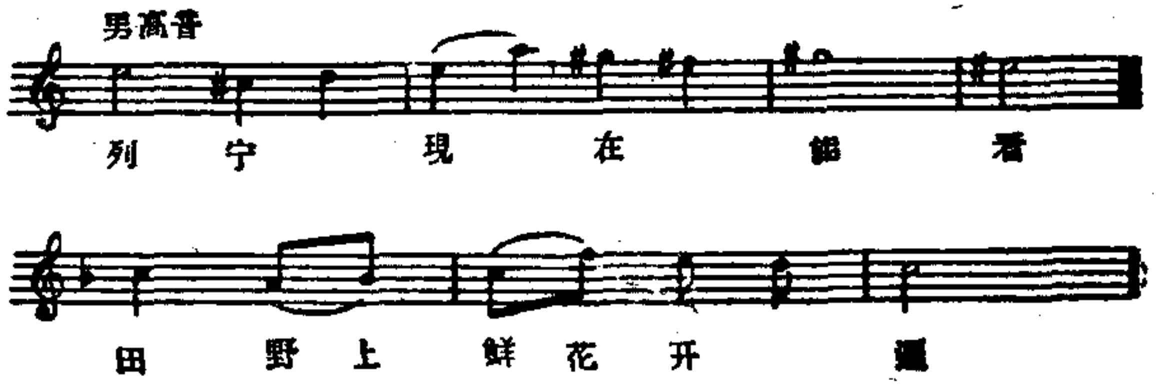


这个主題以后不仅在合唱中出現，并且还在管弦乐中出現.

第七乐章：小快板（Allegretto）——«光荣»（独唱、混声和童声合唱、管弦乐）.«光荣»是由一首供合唱和管弦乐表演的大型的賦格曲开始的，在这里，作曲家不仅巧妙地解决了复杂的技巧問題，而更主要的是他給了古典的賦格形式以一种富于表現的作用，他克服了这种形式的死板的傳統，并且在其中通过有力地开展和集中的曲調进行，把它揭示、突出了人民的力量、組織性、創造热情和斗爭的意志．这种眞正俄罗斯賦格的旋律来源，是富有深刻的民族性的．賦格主題頗接近于«光荣属于紅色的太阳»这首歌曲.

从最后乐章的內容来説，它是淸唱剧中最雄偉、最紧張的一个乐章．可惜的是男低音独唱的第一句“我們大步前进”表現力很缺乏，虽然作者想在男低音和男高音的重唱中（这里賦格中被鮮明地表現出来的那种戏剧发展的紧張性，已有所

减弱)再度得到巨大的表現力．但是，从音調性格来說，二重唱是饒有趣味的．在蕭斯塔科維奇这种深刻独創的艺术表現中，他的群众歌曲語言的优秀特点已經出現，我們可以发現，歌曲中最經常重复的、有性格的旋律形象，与他所写的«和平之歌»(电影«易北河两岸»中的一首插曲)中我們所熟悉的那个歌調很接近．



最后乐章的宏偉构思，表現出战无不胜的人民的欢乐和凱旋，他們正在实現共产党的有远見的計划．正主題重新在这乐章中胜利地出現．

森林庄严地守卫在
胜利的俄罗斯河流两岸．
光荣属于列宁的党！
光荣永远属于人民！

从以上清唱剧内容的簡短分析中，应当得出一个怎样的結論呢？应当說，蕭斯塔科維奇自己提出了一个带有巨大思想艺术意义的任务，这个任务深深地吸引着他，正如它吸引每一个眞正的苏联艺术家(我們祖国的爱国者)一样．而这就不能不带来有价値的、胜利的創作成果．

这部由許多优美的乐章所組成的清唱剧，以非常簡洁、崇高和眞摯的感情，成熟的构思等特点感动人心，这些特点也正是一切眞正的艺术作品所特有的．蕭斯塔科維奇用旋律性清晰而又易于理解的現实主义音乐語言，叙述出他的眞誠的意图，在清唱剧的許多篇幅中，都可以找到这种意图的确凿証明．就这方面来說，清唱剧本身意味着才华洋溢的苏联作曲家在創作思想发展方面已有了新的轉变，这是原則性的、深深地令人高兴和前途无量的轉变．在清唱剧中虽然出現了眞正是新的、有重大原則意义的性質，但蕭斯塔科維奇个人創作风格的深刻特征，并沒有因此而消失，相反

地，在这方面，蕭斯塔科維奇还大有开展自己眞正的天才的巨大可能性.

《森林之歌》中所表現的这些新的风格上的特征，不是突然和偶然产生的. 它們是蕭斯塔科維奇深深地意識到反人民的形式主义傾向的缺点，積极参加社会活动以及进行了紧張的創作劳动后所达成的結果. 在最近两年內，(指1948至1949年——譯者.)他曾完成了电影《青年近卫軍》、《伊凡·米丘林》、《易北河两岸》的配乐，幷即将完成电影《攻克柏林》中的音乐創作工作. 这些电影中表現的現代爱国主义思想、克拉斯諾頓的英雄們的形象和为爭取进步的、人民所需要的科学而奋斗的战士們的形象，使得这位有高度才华的苏联作曲家受到极大的鼓舞. 在这些电影里，蕭斯塔科維奇的旋律語言中那些新的、充滿群众歌曲的特征方面，已經达到了成熟的阶段.

然而，在淸唱剧的不容置辯的許多优点面前，毕竟还沒有把蕭斯塔科維奇偉大才能的各个方面

都在作品中完全表达出来．在清唱剧的构思中，音乐戏剧的創作思維还使人感到有些拘束．清唱剧中主要的旋律形象未能得到寬广的开展，因而在乐曲还沒有結束前，旋律形象所造成的戏剧性的作用就已完成．所以形象的現实性和感情的多样化就不够有力，使人感到在它的性格中有某些不足，也可能是缺乏热情．

清唱剧的旋律語言，除了許多已为我們指出的优点和值得学习的长处外，还存在某些不够开放的缺点，还缺少那种眞正富有感情和辽闊的歌調，这种歌調是俄罗斯歌曲所特有的．蕭斯塔科維奇还沒有写成他自己的旋律音調如歌的綫条．此外，必須坦率地承認，根据多尔瑪托夫斯基的詩的水平来說，質量是不高的，它远不能給音乐旋律的表現方面带来足够强烈的形象．

旋律問題是蕭斯塔科維奇創作发展上最重要的問題之一．1948 年 4 月，他參加全苏作曲家代表大会时，曾正确地揭开了他在这方面失敗的原

因，他說："当我进入歌唱音乐的領域时，我一面認識到自己片面地喜爱純器乐体裁是錯誤的，同时也感覚到，仿佛自己受到了一种約束，这是我的重大錯誤，因为这种特性，使我与植根于人民群众中的音乐形式有了距离……首要的問題是关于我的音乐中的旋律基础問題．現在我覺得今后我的作品应该要具有明确的旋律結构．作品的主要基础应当是旋律，旋律必須反映出作品的基本观念、思維和主要形象……旋律形象一定要接近于民族的旋律因素。"

清唱剧《森林之歌》表示出蕭斯塔科維奇坚忍不拔的决心，他坚持不懈地为掌握創作接近苏联人民而且为苏联人民所能理解的高度的現实主义創作方法而斗爭．这个巨大而重要的成就，标志着我們在前进的道路上最初的最有意义的一步．我們衷心希望卓越的苏联艺术家們，更頑强奋发地写出一些新的、頌揚苏联人民英雄事迹的作品来．